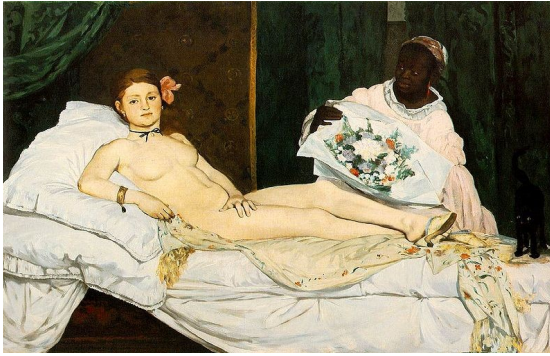

Шокирующее искусство

Шокирующее искусство – современное искусство, использующее для создания работ образы, звуки или запахи, которые вызывают у зрителей эмоциональный шок.

Ил. 1. Эдуард Мане. Олимпия (1863)

Мнения западных критиков относительно такого искусства резко разделились. Его защитники считают, что шокирующее искусство «осуществляет высокую цель: обнаружить лицемерие, проблему статус-кво в обществе и показать, что жизнь не всегда прекрасна», а противники считают подобные работы «осквернением культуры». Одни художественные критики полагают, что «шокирующее искусство всё больше завоёвывает рынок», «становится мейнстримом», другие – что «выставки

традиционного искусства являются более популярными».

И раньше, до прихода современной эры, художники создавали произведения, вызывающие активный протест у зрителей. Вспомним картину Теодора Жерико «Тщательно разрезанные конечности» (1818 г.), панно Гойи «Сатурн, пожирающий своих детей» (из серии так называемых «чёрных картин», 1808 г.), холст Мане «Олимпия» и картину Пикассо «Авиньонские девицы» (1907 г.). Шокирующее воздействие их со временем ослабло. Сегодня эти произведения считаются шедеврами и стоят миллионы долларов.

Пожалуй, подлинным пионером шокирующего искусства был французский художник Марсель Дюшан. Обычный писсуар, помещенный им на выставку в 1917 г. под названием «Фонтан», вызвал тогда скандал. А в 2004 г., по результатам проведенного опроса среди пятисот художников и критиков, «Фонтан» был назван «самой влиятельной работой современного искусства».

Ил. 2. Готфрид Хельнвайн. «Крещение I (Поклонение волхвов)»

Примерно с середины 60-х гг. XX века количество «скандальных» работ начинает расти, как снежный ком. Отметим наиболее известные. В 1966 г. австрийский и ирландский художник, фотограф и артист Готфрид Хельнвайн (Helnwein) выставил картину «Фюрер» – Адольфа Гитлера, вымазанного кровью. В 1996 г. этот же художник изображает Гитлера уже в виде младенца Иисуса в картине «Крещение I (Поклонение волхвов)» – “Epiphany I (Adoration of the Magi)”. Картина выставлялась в Государственном Русском музее Санкт-Петербурга, Музее изобразительных искусств Сан-Франциско, Художественном музее Денвера.

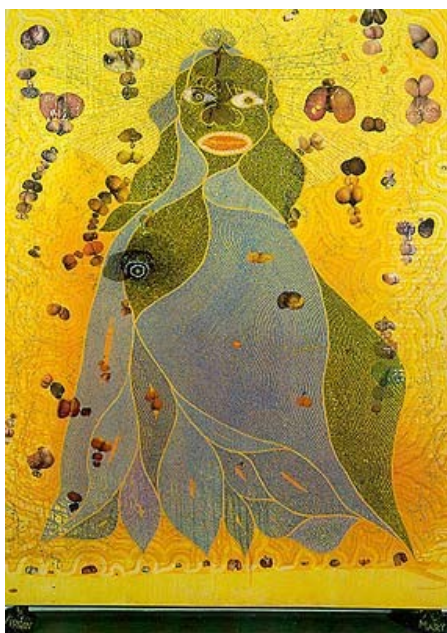
В 1987 г. Андрес Серрано (Andres Serrano) фотографирует распятие, на которое он помочился (работа называлась “Piss Christ”). Проводились даже выставки «шокирующих» художников (в частности, молодых британских художников в 1988 г., Лондон, их же в 1995 г., США), однако эти выставки не попадали в центр общественного внимания, оставаясь где-то на его периферии. Ситуация резко изменилась, когда за дело взялся профессионал – рекламный магнат Великобритании и коллекционер Чарльз Саатчи. Саатчи оказался ловким изобретателем способов донесения провокативного творчества до широкой публики и сыграл определяющую роль в продвижении карьеры молодых британских художников. Он открыл свою галерею в Лондоне. По его инициативе многие произведения этих художников оказались затем на рынке и демонстрировались по всему миру.

*Ил 3. Марсель Дюшан.
Фонтан (1917 г.)*

Нашумевшие выставки

Осенью 1997 г. в Королевской Академии художеств (Лондон) состоялась выставка «Сенсация. Молодые британские художники из коллекции Саатчи». Именно Саатчи, на пару с аукционом «Кристи», финансировал проведение выставки «Сенсация» и являлся владельцем всех вошедших в неё работ. Затем выставку показали в Берлине (музей Гамбургский вокзал), далее – в Нью-Йорке, в Бруклинском музее искусств (02.10.1999–09.01.2000). О выставке, в своё время, много писали в мировой прессе. «Дело в самом пафосе выставки, в ее победоносной риторике и намерении быть знаменем современного авангардизма» [1].

*Ил. 4. Крис Офили. «Святая
дева Мария»*

Среди выставленных работ наибольшее возмущение вызывала картина британского художника нигерийского происхождения Криса Офили “The Holy Virgin Mary” («Святая дева Мария»), на которой Богородица была изображена чернокожей, в нарочито примитивистской манере. К одной её груди художник прилепил экскременты слона, а фоном для Пречистой Девы послужили наклеенные вырезки из порножурналов.

На выставке демонстрировалась, среди прочего, мёртвая акула в формалине. Автор – Дамиан Херст. Маркус Харви (Marcus Harvey), используя

отпечатки детских рук, создал портрет знаменитой детоубийцы Миры Хиндли (Mira Hindley). Такая работа также не могла не вызвать недоумения и возмущения.

Братья Джейк и Динос Чапмены – концептуальные художники и скульпторы, создают произведения с использованием пластиковых моделей или манекенов из стекловолокна. Чапмены, которые практически всегда работают вместе, представили на «Сенсации» две работы: «Зиготная акселерация» и «Деяния ради мертвых». Устроители выставки не зря предупреждали, что «содержание работ может вызвать у посетителей серьезные физиологические расстройства». Так, скульптурная группа «Деяния ради мертвых» изображает привязанных к дереву, изувеченных и кастрированных солдат. Задача, которую ставили перед собой авторы, – показать все подробности.

В каталоге к выставке «Сенсация» куратор музея Норман Розенталь написал: «Художники всегда завоёвывали новые территории, которые до сих пор были запретными».

«Сенсация» вызвала настоящий скандал, сопровождалась бурными протестами верующих, защитников животных, иных представителей общественности, включая мэра Нью-Йорка Роберто Джулиани, назвавшего её «непристойной». С его точки зрения, общественность не должна расплачиваться за оскорбительные для части зрителей выставки. Художники не имеют права заставлять налогоплательщиков платить за свое богохульство. Джулиани пригрозил лишить музей муниципального финансирования. Палата представителей Конгресса США приняла тогда же резолюцию, требующую лишить Бруклинский музей искусств муниципального финансирования. Городской совет Нью-Йорка последовал этой резолюции и отозвал финансовую поддержку музея, однако уже 1 ноября 1999 г. это решение было опротестовано известным нью-йоркским судьей Ниной Гершон. Бруклинский музей выиграл в суде, однако Конгресс США к тому времени уже радикально уменьшил бюджет Национального фонда искусств [2,3].

Всё это способствовало разжиганию общественного любопытства и только прославило один из малоизвестных городских музеев. Те, кто поддерживал выставку, заявляли, что это – «осмысленная провокация» и «остроактуальные работы». В итоге выставку посетили 300 тыс. человек, были побиты рекорды освещения в СМИ.

«... Никогда английское искусство не присутствовало столь скандально, как в канун 2000 года в Нью-Йорке, провоцируя то, что в прессе было названо "культурной войной" консервативного общественного мнения и его институтов в США против столь проблематичного искусства и его почитателей» [1].

Эта война продолжается с тех пор, как фотограф Роберт Маплторп сделал достоянием общественности оригинальный «самопортрет» – хлыст, торчащий из его ануса (1970-е гг.). Каждый раз, с появлением очередной шокирующей работы, дискуссии возобновляются. Впрочем, мало что добавляется к прежним аргументам. На одной стороне находятся люди, поддерживающие консервативные, религиозные,

Ил. 5. Дж. и Д. Чапмены. (Chapman)
«Деяния ради мертвых»

семейные ценности, которые считают «шокирующих» художников современными варварами, грозящими уничтожением приличий в нашей цивилизации. Им противостоят либералы – фанатики свободы слова, которые считают консерваторов «узкомыслящими идиотами с подавленной сексуальностью, не способными понять искусство». Ни один из лагерей, по-видимому, не готов признать веские аргументы, выдвинутые другой стороной. Окончится ли когда-нибудь эта война?

Для защитников шокирующего искусства Первая поправка к Конституции США – золотое правило. Этой поправкой гражданам Америки гарантировано пять свобод: свобода слова, вероисповедания, прессы, собраний и обращения с жалобами. Первая поправка является частью Билля о правах. Из этого всемогущего закона следует, что в мире искусства не существует никаких табу относительно содержания¹. Мэр Нью-Йорка Джулиани, таким образом, нарушил Первую поправку, о чём долго судачила пресса.

Два года спустя после шумевшей «Сенсации» Рудольфо Джулиани и Бруклинский музей искусств снова столкнулись. На этот раз многие верующие были оскорблены фотографией, сделанной афроамериканкой Рене Кокс (Renee Cox) и выставленной в этом музее на выставке «Современная черная фотография». “Yo Mama’s Last Supper” – так называется работа Кокс – представляет собой фотомонтаж на сюжет известной картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Обнаженная черная женщина на месте фигуры Христа (самопортрет автора) вносит сексуальный мотив в сцену, которая многими воспринимается как богохульная. Автор объяснила, что в этой сцене она заявляет протест позиции католической церкви по женскому вопросу² (непонятно, впрочем, что общего фотография обнаженной натуры имеет с данной темой). Как Рене Кокс отреагировала бы, вопрошают критики, если бы явно расистская картина была помещена рядом с “Yo Mama’s Last Supper”? Ведь с формально-юридической точки зрения расизм тоже является проявлением свободы слова.

Ил. 6. Рене Кокс. “Yo Mama’s Last Supper”

Парадокс для консерваторов заключается в том, что именно шокирующие произведения пользуются наибольшим вниманием у публики, а шумное осуждение шокирующего искусства только привлекает к нему внимание. В результате, художники типа Рене Кокс получают быструю известность, невзирая на художественные достоинства их работы.

Так и случилось. Имя Рене Кокс запестрело в газетных заголовках. Рудольфо Джулиани назвал картину «антикатолической» и предложил создать специальную

¹ Впрочем, есть решение Верховного суда США о том, что Первая поправка не предоставляет защиты непристойности... «По-видимому, непристойность является уникальным понятием в том смысле, что представляет собой единственный вид слова и самовыражения, которому Верховный суд отказал в защите, предоставляемой Первой поправкой, независимо от того, наносит ли непристойность вред отдельным лицам...». Подробнее см.: [4].

² Речь идет о запрете женского священства.

комиссию по этике (decency panel), которая рассматривала бы работы художников, претендующих на показ в учреждениях, получающих муниципальное финансирование (к последним относится и Бруклинский музей). Но существование такой комиссии только «подлило масла в огонь»³, т. е. ещё больше разожгло споры вокруг вопроса о том «что такое искусство?». Точнее, этот вопрос приобрел иное звучание: «Что является оскорбительным искусством?»

Ил. 7. Дик Децнер. «The Last Pancake Breakfast»

Ил. 8. Маурицио Каттелана.
«La Nona Ora»

Ошибка Джулиани, по мнению ряда экспертов, состояла в том, что сердитое общественное обсуждение очередной работы с провокативным сюжетом только привлекает к ней внимание. Зачем давать «скандальным» художникам рекламу, публичность, которую они страстно желают? Следовало бы встретиться частным образом с администрацией музея и посмотреть, готовы ли они принять точку зрения мэра. С другой стороны, считают эксперты, и музейным кураторам, получающим муниципальное финансирование, следовало бы дважды подумать, прежде чем выставлять искусство, которое явно будет оскорблять значительную часть общества.

В день открытия выставки «Современная черная фотография» в Бруклине (16.02.2001) в пригороде Чикаго открылась другая выставка, на которой, среди прочего, была представлена картина под названием «The Last Pancake Breakfast». Это тоже переделка на сюжет картины да Винчи «Тайная вечеря», с той лишь разницей, что за

³ Следующий мэр Нью-Йорка комиссию упразднил.

столом расположились персонажи комиксов и мультфильмов, они же – бренды известных фирм, специализирующихся на сухих завтраках, соусах и т. п. Автор картины – художник Дик Децнер (Dick Detzner) – часто смешивает в своих работах корпоративные бренды с религиозными образами.

Кому-то это покажется просто смешным и удачно выполненной рекламой, но от верующих было много жалоб. «Тайная вечеря» – одна из самых известных картин в истории искусства, и, будучи таковой, уязвима для пародии. Подобное уже не раз случалось с другими известными картинами – «Джокондой» Леонардо да Винчи и «Американской Готикой» Гранта Вуда. В свете этого, считают эксперты, актуальным становится принятие законодательного акта, согласно которому любая пародия на картину «Тайная вечеря» не может демонстрироваться в публичном музее [5].

Британская Королевская Академия художеств в Лондоне провела в сентябре 2000 г. «Апокалипсис» – сиквел выставки «Сенсация». «Ужас, ужас!» – эти слова были на устах оскорбленных любителей традиционного искусства. На выставке были представлены 13 работ, в том числе восковая фигура Папы Римского Иоанна Павла II, пораженного метеоритом («La Nona Ora», 1999 г.). Автор – Маурицио Каттелана [6].

Демонстрировались отрывки из сексуальных сцен в видеофильмах, а также вновь «ударной группой» выступили братья Чапмены. Выложенная в форме свастики монументальная композиция из нескольких тысяч миниатюрных окровавленных фигур называется «Ад» и изображает жестокую схватку нацистских солдат. Подготовленные зрители восприняли её как своеобразный ответ на реконструкцию пейзажа Холокоста.

Ил. 9. Дж. и Д. Чапмены. «Ад»

Не менее ожесточенные дебаты по поводу шокирующего искусства продолжались и в последнее десятилетие.

В 2007 г., в Никарагуа, коста-риканский художник Гильермо Варгас (Guillermo Vargas) демонстрировал на выставке привязанную голодную собаку, которая никак не

может дотянуться до еды. Собака умерла, несмотря на 4 млн. подписей, собранных в её защиту.

Концептуальный художник Грегор Шнайдер (Gregor Schneider) собирается выставить смертельно больного пациента в музее Haus Lang (г. Крефельд, Германия) в качестве части экспозиции, к счастью, руководство музея не дает согласия. Шнайдер уже успел заработать себе репутацию «скандального» художника, выставив в 2007 г. на австралийском пляже инсталляцию: 21 клетку размером 4 на 4 метра, оснащенную вещами для загорающих людей – матрас, зонтик, пляжная сумка. В 2008 г. студентка Йельского университета Алиса Шварц (Aliza Shvarts)

Ил. 10.

заявила, что предприняла множественные попытки оплодотворения и затем стимулирования выкидыша – в качестве художественной работы. Администрация университета, в конце концов, запретила выставку «стимулирования выкидыша», на которой демонстрировалось простынное полотно, испачканное, якобы, кровью девушки.

Все эти художники объявили, что их проекты предприняты с целью «начать разговор». Стало модно рассматривать искусство как средство, поощряющее общественное обсуждение какой-либо актуальной темы. Но какие идеи останутся, что называется, в «сухом остатке», если из такого разговора вычесть все фразы о непристойности и нечувствительности? Что нового добавляет работа Шварц? В таких случаях полемика редко ведется по теме, заявленной художником, или даже вообще об искусстве [7].

Попытки осмысления данного феномена

Одни критики полагают, что шокирующее искусство является самым спасительным видом творчества для художника, чтобы сделать успешную карьеру.

Другие критики убеждены, что шокирующее искусство – результат функционирования искусства в обществе потребления, когда наблюдается насыщенность спроса и даже, в известном смысле, перенасыщенность. Необходимость предлагать всё новый и новый «товар» в этих условиях заставляет художников изобретать что-то такое, чего раньше не было, что было «табу»⁴.

Известный британский интеллектуал, юрист и литературный критик Энтони Джулиус (Anthony Julius) в своей книге “Transgressions: the Offenses of Art” (2003 г.) перечисляет пять наиболее часто встречающихся аргументов, приводимых в качестве оправдания «скандального» искусства [цит. по: 8]. Это – уже упоминавшаяся Первая поправка, согласно которой искусство имеет право на конституционную защиту. Далее – «эстетическое алиби», согласно которому «искусство – привилегированная область, в которой невысказанное иным образом может быть сказано». Шокирующее искусство пользуется также «защитой отчуждения», уверяя, что искусство информирует потрясенных зрителей. «Формальная» защита настаивает: наивно рассуждать о том, что искусство «означает», потому что единственный правильный предмет искусства – его собственные формальные качества. «Каноническая» защита утверждает, что идеи многих современных произведений искусства навеяны старыми, теперь уже каноническими работами, поэтому просто невежественно оскорбляться на переделки (раз уж зритель не хочет обидеться также и на старую работу).

⁴ Например, работа М. Каттелана «Папа Римский Иоанн Павел II, раздавленный метеоритом» продана после выставки «Апокалипсис» за 3 млн. фунтов стерлингов.

Все эти «защиты», полагает Джулиус, ведут разговоры вокруг да около искусства, а не об искусстве как таковом. «Формальная» защита, например, делает вид, что искусство ничего не означает, – даже тогда, когда оно очевидным образом нечто значит. «Каноническая» защита пытается пресечь даже дискуссию о какой-либо художественности работы (подобной переделки – *прим. реф.*), взывая к авторитету самого оригинала. Защита «отчуждения» находит педагогическую ценность в том, чтобы шокировать людей. Однако замалчивается то обстоятельство, что некоторые художественные работы имеют цель не просто шокировать, а нанести оскорбление, во всяком случае, части зрителей.

Оставив в стороне вопрос о том, оправданна ли такая агрессия, Джулиус задается вопросом – откуда она взялась, и каким образом стала основной темой авангардного искусства?

Ответом на вопрос «откуда взялась такая агрессия», считает Джулиус, является французская революция 1848 г., с её презрением к прошлому и желанием ниспровергнуть все авторитеты, – «один из тех моментов, когда всё, что находится в замороженном состоянии, что кажется постоянным, неизбежным, деспотическим – разморозилось». Бредовое состояние 1848 года, в конце концов, привело к появлению, в том числе, провокационных гибридов сакрального и мирского у Мане, интеллектуалов и порнографии. Что касается важнейшего вопроса: каким образом разрушение стало необходимым атрибутом современного художника? – Джулиус разделяет мнение французского философа и писателя Жоржа Батая (George Bataille), стоявшего у истоков постмодернизма. Батай полагал, что в обществе, управляемом заботами об эффективности производства и соблюдении законов, подлинная внутренняя свобода может быть достигнута только путем нарушения табу – запретов на убийство, разврат, ересь и т. д.

Рынок для шокирующего искусства

Шокирующее искусство сразу становится популярным у коллекционеров, галерей, аукционных домов и музеев. Осенью 2000 г. аукционами, проводимыми «Сотби», «Кристи» и «Филлипс», были установлены новые рекорды на произведения художников с провокативным сюжетом. На «Кристи», например, работа «Без названия» Маурицио Каттелана (чучело страуса с его головой на полу, 1990 г.) была продана за 270 тыс. долларов. На «Филлипсе» «Мертвые останки» (1993 г.) Дамиана Херста – витрина, заполненная сигаретными окурками, – ушла с торгов за 508 500 долл., а его диптих с настоящими бабочками «С любовью – и без любви» (1998 г.) – за 750 тыс. долларов. Кроме того, шокирующее искусство все чаще попадает в музеи.

Галереи, выставлявшие провокативное искусство, имели огромный успех. И в последние несколько лет всё больше галерей следуют по этому пути. Так, галерея Ларри Гагосяна в Нью-Йорке в начале 2007 г. показала работы Херста, более 90% были проданы. В галерее Гагосяна с успехом прошли также выставки Ванессы Бикрофт и Дженни Савий. Ванесса Бикрофт, чьи инсталляции находятся в музеях и галереях в разных странах мира, создает работы в жанре перформанса и называет их «сексуальными фантазиями».

Ил. 11. Одна из инсталляций Ванессы Бикрофт

В ее работах часто появляются группы молодых обнаженных моделей с бессмысленными выражениями лиц. А на больших картинах Дженни Савий можно видеть фигуры бесстыдных обнаженных женщин, показанных с невыгодных точек зрения.

Несомненно одно: шокирующее искусство легко продавать богатым коллекционерам, галереям, аукционам и музеям. Проблема в том, будет ли этот вид искусства задавать тон на рынке? Будут ли его покупать основная масса любителей искусства? Дамиан Херст, например, продает ограниченные тиражи своих работ. Имеющая 15-летний опыт работы на арт-рынке эксперт Баба из фирмы «Большой имидж» полагает, что шокирующее искусство – не тот вид искусства, в окружении которого люди себя комфортно чувствуют: «Оно не настраивает на размышления. Это искусство неспособно утешать, его нельзя созерцать. Я полагаю, что большая часть покупателей в США будет искать более «традиционное» искусство на современном арт-рынке. Однако, – добавляет она, – я надеюсь, что такое искусство будет продолжать существовать».

Список литературы:

1. *О. Копёнкина*. Сенсация и трансгрессия // Художественный журнал. – 2000. – №30/31 (Электронный ресурс) – Режим доступа: www.guelman.ru/xz/362/xx30/xx30026.htm (дата обращения: 20.11.2010)
2. *Сергей Эм*. Арт и шок-2: навоз для Пречистой Девы (Электронный ресурс) – Режим доступа: <http://archive.experiment.ru/articles/118> (дата обращения: 27.11.2010)
3. *Margaret O'Brien*. Artists Have Rights, and So Do Taxpayers // (Электронный ресурс) – Режим доступа: www.query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9907E3D8133FF936A1575AC0A96F958260 (дата обращения: 24.11.2010)
4. *Генри Коуэн*. Свобода слова и печати: Исключения из Первой поправки // Институт проблем информационного права. Серия «Журналистика и право». – Выпуск 53.
5. *Mark D. Johnson*. Shock of the Nude: The Artistic License to Offend // (Электронный ресурс) – Режим доступа: www.partialobserver.com/article.cfm?id=119 (дата обращения: 15.11.2010)
6. *Fiachra Gibbons*. Shock art with horror for all to enjoy // (Электронный ресурс) – Режим доступа: www.guardian.co.uk/2000/sep/20/fiachragibbons1 (дата обращения: 10.11.2010)

7. *Yabroff, Jennie*. Art Aimed To Shock // *Newsweek*. – 2008. – March 5. – Vol. 151. – Issue 18. – P. 49.

8. *Judith Shulevitz*. Shock Art: Round Up the Usual Defenses // (Электронный ресурс) – Режим доступа: www.query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C04EOD7133EF930A15750COA9659C8B63 (дата обращения: 08.11.2010)

9. Shock art // (Электронный ресурс) – Режим доступа: www.en.wikipedia.org/wiki/Shock_art (дата обращения: 05.11.2010)

Сведения об использованных иллюстрациях:

Ил. 1. Эдуард Мане. «Олимпия» (1863). Режим доступа: URL: <http://marinagra.livejournal.com> (дата обращения: 20.12.2010)

Ил. 2. Готфрид Хельнвайн. «Крещение I (Поклонение волхвов)». Режим доступа: URL: <http://www.helnwein.org/werke/photo/group10/image22.html> (дата обращения: 20.12.2010)

Ил. 3. Марсель Дюшан. «Фонтан». Режим доступа: URL: <http://www.installationart.net/Chapter1Introduction/introduction01.html> (дата обращения: 20.12.2010)

Ил. 4. Крис Офили. «Святая дева Мария». Режим доступа: URL: <http://archive.experiment.ru/articles/118> (дата обращения: 20.12.2010)

Ил. 5. Дж. и Д. Чапмены. «Деяния ради мертвых». Режим доступа: URL: <http://www.jakeanddinoshapman.com/> (дата обращения: 28.02.2010)

Ил. 6. Рене Кокс. «Yo Mama's Last Supper». Режим доступа: URL: <http://sattlers.org/mickey/site/archive/2001/03-01/images/ReneeCoxYoMamasLastSupper.jpg> (дата обращения: 20.12.2010)

Ил. 7. Дик Децнер. «The Last Pancake Breakfast». Режим доступа: URL: <http://lionel.valdellon.com/?p=435> (дата обращения: 20.12.2010)

Ил. 8. Маурицио Кателлан. «La Nona ora». Режим доступа: URL: <http://www.diary.ru/~artinside/?tag=2670573> (дата обращения: 20.12.2010)

Ил. 9. Дж. и Д. Чапмены. «Ад». Режим доступа: URL: <http://www.jakeanddinoshapman.com/> (дата обращения: 28.02.2010)

Ил. 10. Режим доступа: URL: <http://www.gregorschneider.de> (дата обращения: 28.02.2010)

Ил. 11. Инсталляция Ванессы Бикрофт. Режим доступа: URL: <http://bigpicture.ru/?p=100591> (дата обращения: 20.12.2010)

Источник: *Культура в современном мире*. — 2011. — № 1. — [Электронный ресурс].
— Режим доступа: URL: <http://infoculture.rsl.ru>